

学校编码： 10384
学号： 16220051301573

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

奇 幻 的 梦 境

——舒曼和他的《幻想曲集》

Fantastic Dreamland

-----Schumann and his Phantasiestücke

肖 励

指导教师姓名： 陈舒华 副教授

专 业 名 称： 音 乐 学

论文提交日期： 2008 年 月

论文答辩时间： 2008 年 月

学位授予日期： 2008 年 月

答辩委员会主席： _____

评 阅 人： _____

2008 年 月

奇幻的梦境——舒曼和他的《幻想曲集》

肖励

指导教师：陈舒华副教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。
厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的
纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制
并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编
入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出
版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：	日期：	年	月	日
导师签名：	日期：	年	月	日

摘 要

罗伯特·舒曼是 19 世纪上半叶欧洲浪漫乐派的重要代表人物之一，是德国乐坛上最伟大的音乐诗人。舒曼不仅是一位作曲家，同时也是一位出色的音乐评论家和文学家，被誉为“德国浪漫乐派的领袖人物”。舒曼的音乐是来自心灵的歌声，具有深刻的内涵，他创作的具有独特音乐语汇和风格的钢琴作品更是每一个钢琴学习者必修的。

本文试图通过对舒曼创作的钢琴套曲《幻想曲集》（Op.12）的分析研究，阐述他的音乐风格和创作理念。同时，通过剖析这部作品的演奏技巧，学习并认识舒曼钢琴套曲的演奏特征。

本文分为四章。第一章介绍了舒曼的生平，并从其音乐创作和音乐评论才能两立的角度概述了他的艺术成就。

第二章介绍了舒曼钢琴套曲的创作及其风格特点。本章主要从标题的文学性、结构的独创性、音乐语汇的多样性三个方面进行阐释，从而对舒曼钢琴套曲的创作认识更加清晰完整，为更好地分析《幻想曲集》（Op.12）奠定基础。

第三章是分析《幻想曲集》（Op.12）的创作手法和艺术特色。笔者通过对这部作品的曲式、节奏、复调写作等方面的研究，剖析了这部套曲的创作手法和艺术特色，为以后的演奏分析提供了理论支持。

第四章是笔者结合自身在学习并演奏这部作品时的感悟，从不同的音乐形象主题和不同触键方式的演奏角度进行分析，并尝试将作品中的 8 首小曲在教学中进行不同组合，以求更加细致的了解舒曼的创作意图及表达的情感，同时使学习更行之有效。

关键词：舒曼；钢琴套曲；幻想曲集

Abstract

Robert Schumann was the standard-bearer of European romantic music style in the first half of 19th century and the greatest musical poet in Germany. Schumann was not only a composer, but also an excellent music reviewer and litterateur, so he was regarded as the leading figure of German romantic music style. Schumann's music is the singing voice from inside with profound meaning. The works of piano he created, with unique musical grammar and style, are the compulsory courses which every piano learner should take.

The present thesis aims at presenting Schumann's musical style and concept of creation through the analysis and research of his piano cycle *Phantasiestücke*. Simultaneously, we can learn the teaching significance of his piano cycle by expounding the performance technique thoroughly.

The present thesis is divided into four chapters. Chapter One is the introduction of Schumann and his artistic achievements from the perspectives of both music and review talents.

Chapter Two illustrates the creative and stylistic features of Schumann's piano cycle, mainly in terms of literature of the title, uniqueness of structure and diversity of musical terminology. This can help us understand the creation of Schumann's piano cycle more clearly and completely in order to lay the foundation for better analysis of *Phantasiestücke*.

Chapter Three is the analysis of creation methods and artistic feature of *Phantasiestücke*. The present writer analyses creation methods and artistic feature of this cycle by examples through studying the musical form, harmony, tonality and rhythm of this work. This offers the theoretical support for the following performance analysis.

Chapter Four is the thorough analysis from performance perspectives of different musical images and touching techniques based on the present writer's own experience when he or she learned and played this work. The present writer tried to wave 8 pieces of this work into teaching in order to better understand Schumann's creation intention and the feeling he expressed as well as making training more effective.

Key words: Schumann;piano cycle;*Phantasiestücke*

目 录

引言	1
第一章 舒曼的生平及其艺术成就	4
第一节 舒曼的生平概况	4
第二节 舒曼的钢琴音乐	4
第三节 舒曼的音乐思想	5
第二章 舒曼钢琴套曲的创作及其风格特点	7
第一节 舒曼钢琴套曲的创作	7
第二节 舒曼钢琴套曲的创作风格特点	7
一、标题的文学性	7
二、结构的独创性	8
三、音乐语汇的多样性	8
第三章 《幻想曲集》(Op. 12)的创作手法和艺术特色	12
第一节 作品介绍	12
第二节 创作手法与艺术特色	12
一、曲式结构及编排手法纵观	12
二、文学性的标题	14
三、变幻莫测的节奏	14
四、新颖的伴奏织体	17
五、独特的钢琴语汇	18
六、灵活的复调写作手法	19
第四章 《幻想曲集》(Op. 12)的演奏分析	22
第一节 不同的音乐形象主题的演奏研究	22
一、四个人物音乐形象	22
二、叙事型音乐形象	26

第二节 不同触键方式的演奏研究	27
一、表现紧张尖锐音色的触键方式	28
二、表现抒情歌唱音色的触键方式	28
三、表现流动轻快音色的触键方式	29
四、表现跳跃顿挫音色的触键方式	30
第三节 演奏诠释与曲目组合	31
一、按描写内容分类	31
二、按训练侧重分类	31
三、按难易程度分类	32
结论	33
致谢语	34
参考文献	35

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
Chapter One The Introduction of Schumann and His Artistic	
Achievements.....	4
1.1 The Introduction of Schumann.....	4
1.2 The Piano Music of Schumann.....	4
1.3 The Musical Idea of Schumann.....	5
Chapter Two The Creation and Stylistic Feature of Schumann's	
Piano Cycles.....	7
2.1 The Creation of Schumann's Piano Cycle.....	7
2.2 The Stylistic Feature of Schumann's Piano Cycle.....	7
2.2.1 The Literature of the Title.....	7
2.2.2 The Uniqueness of Structure.....	8
2.2.3 The Diversity of Musical Terminology.....	8
Chapter Three The Creation Methods and Artistic Feature of	
Phantasiestücke(Op.12).....	12
3.1The Introduction of the work.....	12
3.2 The Creation Methods and Artistic Feature.....	12
3.2.1 The Survey of Musical Form and Arrangement.....	12
3.2.2 The Title of Literature.....	14
3.2.3 The Capriccioso Rhythm	14
3.2.4 The Novel Accompaniment.....	17
3.2.5 The Unique Piano Terminology.....	18
3.2.6 The Flexible Polyphonic Technique.....	19

Chapter Four The Performance Analysis of Phantasiest

ücke(Op.12).....	22
4.1 The Performance Research of Different Musical Images.....	22
4.1.1 Four Musical Images.....	22
4.1.2 The Narrative Musical Image.....	26
4.2 The Performance Research of Different Touching Techniques.....	27
4.2.1 The Touching Techniques for Timbre of Tension and Shrillness.....	28
4.2.2 The Touching Techniques for Timbre of Lyric Singing	28
4.2.3 The Touching Techniques for Timbre of Flow and Buoyancy.....	29
4.2.4 The Touching Techniques for Timbre of Leap and Pause.....	30
4.3 The Performance Interpretation and Combination of Songs.....	31
4.3.1 Classified by Content of Description.....	31
4.3.2 Classified by Key Points of Training	31
4.3.3 Classified by Degree of Difficulty	32
Conclusion	33
Acknowledgement.....	34
Bibliography.....	35

引言

一、研究现状

十九世纪的浪漫主义时期，欧洲的钢琴音乐发展十分繁荣，而对于这一时期音乐家的探讨也一直是音乐研究和教学的重点领域。笔者选择研究舒曼，是因为就舒曼本身的艺术价值而言，他与同处浪漫主义时期的肖邦、李斯特、门德尔松等大师居于同等重要的地位，然而，一直以来，国内学术界对于舒曼的研究却相对少些。

罗伯特·舒曼(Robert Schumann, 1810-1856)是十九世纪上半叶欧洲浪漫主义时期的典型代表人物之一。作为一位音乐创作与音乐评论才能两立的作曲家，他在短暂的一生中创作了大量的钢琴曲、艺术歌曲、室内乐及管弦乐等优秀音乐作品，并通过创办《新音乐杂志》发表了大量音乐评论文章，向人们深刻地揭示古典音乐艺术的真正价值，尖锐地抨击当时德国音乐界死气沉沉的庸俗风气，热情赞扬同时代杰出作曲家的浪漫主义新作。这些优秀的音乐创作和音乐评论使舒曼成为了德国浪漫主义音乐的主流人物之一，奠定了舒曼在德国乃至世界音乐史上的重要地位。

钢琴音乐在舒曼的音乐创作中占有举足轻重的地位，舒曼的钢琴作品充满着生命的激情和浪漫的诗意，体现了他对生活、对艺术敏锐而独特的感受力。舒曼的钢琴创作有着突出的成就，而他在标题性的套曲形式上的创造更是载入了史册，他将一个个独立的钢琴小品通过一个统一的主题贯穿形成了不可分割的艺术整体——钢琴套曲。舒曼总共创作了 18 首钢琴套曲，笔者查阅了中国期刊网和优秀硕博士论文中关于论述舒曼的文章以及研究舒曼的专门论著，通过对这些论文和论著的研读发现，以某个钢琴套曲为专题研究对象的基本都是最为人们所耳熟能详的《蝴蝶》(Op.2)、《狂欢节》(Op.9)和《童年情景》(Op.15)等，对于《幻想曲集》(Op.12)的现存研究虽较少，但也已逐步得到学者们的探讨。

《幻想曲集》(Op.12)^①创作于 1837 年，这部作品反映了舒曼前半生的内心生活，集中体现了其多面的性格。“幻想”是舒曼艺术中的主导动机之一，这和

^① 所用乐谱版本《舒曼钢琴曲选》，中央音乐学院编，人民音乐出版社，1960 年版

他深受浪漫主义文学影响不无关系。在《幻想曲集》中，比起在钢琴上炫技，舒曼更注重诗意的幻想，而且把它当作创作的中心，凭借极富个性的艺术手法，制造出非常独特的钢琴音乐世界。他的诗意幻想与善感心灵，独特思想与多变情绪都使这部作品洋溢着鲜明的“舒曼风”。

《幻想曲集》(Op.12)在演奏及教学方面具有很高的价值。作品包含着高难度的演奏技巧，融技术性与音乐性为一体。它常常出现在国际钢琴比赛中，钢琴家们也喜欢把它列进音乐会的曲目单。这部作品作为教材，既可成套的学习，也可以选取部分小品来学习。这首套曲涉及到很多技术难点，如多样性的触键、手指的快速跑动、多层次声部的演奏等等。选用不同的小品有针对性的进行训练，可从音乐的角度帮助技术的提高。

二、研究综述

在研读和比较前人学术成果的基础上，经过思考，笔者做了进一步的研究和补充，并结合自身的学习和演奏经验，对于如何演奏这部套曲提出了一些建议和方法，从而对进一步研究舒曼的钢琴音乐提供参考。

在论文的第二章，笔者主要从标题的文学性、结构的独创性、音乐语汇的多样性三个方面对舒曼钢琴套曲的创作及其风格特点进行了阐述，从而对舒曼钢琴套曲的创作认识更加清晰完整，为更好地分析《幻想曲集》(Op.12)奠定基础。第三章是分析《幻想曲集》(Op.12)的创作手法和艺术特色。笔者首先将作品中8首小曲的曲式结构和编排手法以表格的形式进行罗列，让人一目了然，接着，笔者通过对这部作品的节奏、复调写作手法、伴奏织体、钢琴语汇等方面的研究，充分地剖析了整首套曲的创作手法和艺术特色，同时也为之后的演奏分析提供了理论支持。第四章是笔者结合自身在学习并演奏这部作品时的感悟，从不同的音乐形象主题和不同触键方式的演奏角度进行的分析。在以往的研究里，对舒曼作品中人物形象分析较多的是人们所熟知的体现舒曼性格中两个侧面的弗洛列斯坦和约瑟比乌斯，但是，仔细探究，我们还是能发现在舒曼的这部作品中，可能还有克拉拉这温柔、灵巧、热情而坚强的女郎形象和古灵精怪的童话人物形象。揭示这些鲜为人们注意的形象，也不失为对舒曼研究的重要补充。另外，笔者尝试将作品中的8首小曲在实际教学中进行不同组合，并以表格形式呈现，希望借

助这些组合让平时的学习效果事半功倍。

三、研究方法和条件

本文主要通过例证和对分散资料的归纳整理，对《幻想曲集》进行探研和剖析。

有利的研究条件方面，首先，笔者学习了整套《幻想曲集》的演奏，有一些个人的演奏体会，并且在研究生学习中，对西方音乐史，特别是德国乐派有了一定的了解；其次，笔者从厦门大学图书馆等其他资料库收集了一定数量的有关西方音乐史和专题研究舒曼的相关资料，并进行了归类整理。此外，笔者还聆听了钢琴大师阿图·鲁宾斯坦(Arthur Rubinstein 1887 – 1983)以及其他大师演奏的《幻想曲集》的录音，受益匪浅。

不利的研究条件方面，由于笔者长期以来只着重于钢琴技巧上的研究，理论研究和写作的经验不足，逻辑思维和理论概括能力尚比较欠缺，另外，由于条件受限，研读的外文资料较少，这些不利因素可能会使本文的研究论据不够充分有力，分析不够透彻。

第一章 舒曼的生平及其艺术成就

第一节 舒曼的生平概况

罗伯特·舒曼(Robert Schumann 1810-1856)出生于德国茨维考城。他的父亲是一个有文化的书店老板和出版商。父亲热爱音乐,在父亲的影响下,舒曼从小就对文学、诗歌产生了浓厚的兴趣。他博览群书,特别喜爱歌德和拜伦的作品,还写过诗和一部小说。从7岁开始,他就非常认真地学习钢琴,并且显示出非凡的音乐才华。1826年,他的父亲去世,舒曼按照母亲的意愿于1828年去莱比锡学习法律,但他对冷酷的法律始终没有兴趣,仍然保持着对文学和音乐的兴趣和热情。1830年舒曼在法兰克福听了帕格尼尼的小提琴演奏会后,决心选择音乐作为自己终身的职业。起初,他立志成为钢琴家,并跟随著名钢琴家维克学习,为了帮助手指练习,他装配了一个小小的机械装置,但却由于练习方法不当造成自己的右手永久性的伤残,使其成为钢琴演奏家的梦想破灭,不得不转而把精力投入到音乐创作和音乐评论领域中。26岁时,舒曼同老师维克的女儿克拉拉相恋,遭到维克的坚决反对,时隔5年之后,终于在1840年与克拉拉结婚。婚后的岁月是愉快和幸福的,他的艺术生涯由此从此转入重大发展期。在结婚的这一年里,他创作了130多首艺术歌曲,如根据海涅的诗创作的《诗人之恋》等。次年,舒曼完成了交响曲《春》。1842年,他改弦易张,专写室内乐。1843年,他到门德尔松创办的莱比锡音乐学院任教。但快乐的日子并没有维持多久,复杂的性格使他的音乐事业受到精神失常的威胁。于是他辞去了音乐学院的职务,经常陷入幻想之中,沉默不语。到了1854年,舒曼的精神状态完全异常,变成了忧郁的梦幻的状态,他曾投莱茵河自杀,幸而遇救,并被送入精神病院。直至1856年7月26日,舒曼瞑目长逝。

第二节 舒曼的钢琴音乐

在西方音乐史上,再也没有任何一位作曲家能够像舒曼那样,单凭作品的种类,就可以将其创作生涯清楚地区分。舒曼的创作可分为三个时期,早期(1830-1839年)只专注于钢琴曲的谱写,中期(1840-1841年)以创作艺术歌

曲为主，晚期（1841-1853 年）以大型器乐曲和大型声乐曲创作为主。

舒曼的音乐创作是从钢琴音乐的写作开始的。他的钢琴作品和浪漫主义时期其他作曲家的钢琴作品具有许多共同点，其中最主要的就是强调个人情感的抒发，倚重幻想和夸张的手法。由于在那个时代理想总是和现实相冲突，浪漫主义作曲家表现得最多的就是对梦寐以求而又难以实现的事物的渴望。此外，舒曼的钢琴作品也充分显示出他大胆的创新意识。他用独特的音乐语言、素雅的和声和复杂的节奏将我们带入诗和歌的意境之中。值得一提的是，舒曼最优秀的钢琴作品大都与克拉拉有关，是恋爱的精神产物，在某种程度上也可以说是舒曼的“日记”或“自传”，主要记录他个人生活的经历。这些钢琴作品性格鲜明，形式灵活，频繁的情绪变化、细致入微的细节描绘和微妙精细的心理刻画都成就了人们心目中的舒曼。

虽然舒曼也有创作艺术歌曲和大型乐曲，但从他所有的作品来看，钢琴音乐的创作在舒曼全部的创作中占着突出的地位。首先，他创作了大量独特而有价值的钢琴作品；其次，他的声乐作品如果没有完美的钢琴伴奏部分的衬托是不可想象的；再次，在他的许多优秀的室内乐作品中，钢琴经常都担任主要任务，有的乐曲基本都建立在钢琴之上。钢琴对于舒曼有特别的意义，这可能是由于钢琴比较适合舒曼表达自由奔放的幻想和传达主观亲切的情绪，因此，舒曼在钢琴创作方面的成就特别突出。

第三节 舒曼的音乐思想

十九世纪上半叶，德国处在反动的封建复辟的年代，统治德国的梅特涅政权在政治上对进步的力量进行残酷镇压，不允许任何民主思想发展。与此同时，由于受到浪漫主义抒情至上思潮的影响，一些多愁善感、无病呻吟的音乐层出不穷。音乐界日益显露出对炫技作品的兴趣，从而降低了作品的艺术价值。舒曼不满音乐界的现状，在创作之余撰写了大量的文章，阐述自己的音乐观点和主张：

一、音乐要有思想和情感。他认为音乐创作必须建立在明确的思想基础之上，必须表现一定的思想内容。他曾说“只有那充满崇高精神和诗意的东西在未来才有地位，它得到承认的时间越慢、它控制人的时间越久，它动人心弦的程度也就越

强烈和深刻。”^②二、音乐要追求真善美。他认为音乐应该表现世界上一切最美好的事物。三、道德与艺术要相统一。他要求作曲家的创作和为人要一致，他曾写道：“道德的法则也就是艺术的法则。”^③四、技术与艺术要相统一。他强调技术从属于艺术，技术只有为音乐内容服务才具有价值。五、必须在传统的基础上有所创新。他认为“艺术有三个死敌——平庸、千篇一律以及粗制滥造。”^④

舒曼是一位优秀的音乐评论家。他的音乐思想不仅在当时具有代表性，而且对推动浪漫主义的情感美学起到了重要作用。简言之，这是一位有着丰富知识和完美鉴赏力的音乐作家，正在做着一个评论家应该做的事情——对公众传达他的热情与理念，并教化他们。他写道：“评论家必须走在时代的前面，并且手持武器准备好为未来而战。”^⑤这就是舒曼作为评论家所恪守的信条。

^② 引自《李斯特论柏辽兹与舒曼》，张洪岛等译，人民音乐出版社，1986年版，第118页

^③ 引自《舒曼论音乐与音乐家》，[德]古·扬森编，陈登颐译，人民音乐出版社，1978年版，第223页

^④ 引自《舒曼论音乐与音乐家》，[德]古·扬森编，陈登颐译，人民音乐出版社，1978年版，第163页

^⑤ 引自《伟大作曲家的生活》，[美]哈罗德·C.勋伯格著，冷杉、侯坤等译，三联出版社，2007年版，第179页

第二章 舒曼钢琴套曲的创作及其风格特点

第一节 舒曼钢琴套曲的创作

舒曼最早的编号作品就是小品套曲，这类作品占了他钢琴作品的大部分，也是他全部音乐创作的精华所在。在钢琴小品盛行的十九世纪，舒曼采用舒伯特声乐套曲的原则，第一个将一系列精致而又相对独立的小品依照一定的构思组成一个不可分割的艺术整体——套曲。舒曼一生创作了数十部之多的钢琴套曲，具有代表性且为人熟知的，有《蝴蝶》(Op.2, 1829-1831)、《狂欢节》(Op.9, 1834-1835)、《幻想曲集》(Op.12, 1837)、《童年情景》(Op.15, 1838)、《克莱斯勒偶记》(Op.16, 1838)、《少年曲集》(Op.68, 1848)、和《森林情景》(Op.82, 1848-1849)等。

这些套曲往往都有一个引人入胜且诗意浪漫的标题，使小品的思想内容和艺术性得到高度统一和完善。通过新的钢琴音响——多因素的复调织体，华丽的音色效果等可以完美的揭示出乐曲中那情感丰富的抒情心境，深刻的心理刻画和鲜明的形象。^⑥标题性钢琴套曲的出现，是舒曼有别于其他浪漫派作曲家创作的特殊标志，从而奠定了舒曼在钢琴音乐发展史上的重要地位。

第二节 舒曼钢琴套曲的创作风格特征

一、标题的文学性

对于浪漫主义音乐家而言，标题既表现了一种先进艺术的特征，同时也是他们现实主义倾向的表达，因为他们想以音乐形象诗意化来使音乐作品的内容易于为人们所接受。舒曼对于自己音乐作品的标题所说的意见很有趣，他曾写道“据说好的音乐不用这样的标题，但是好的音乐绝不会因为有了标题而失去自己的好处，对于作曲家来说，这是预防曲解作品性质的最可靠的方法。诗人不也利用标题么？”^⑦他并不欣赏那种束缚人们想象力的序言式的标题，对于标题，舒曼的解释是让人们“理解自己作品的性质”。作为浪漫主义音乐大师，舒曼把人的内心世界看作音乐表现的直接对象，并且指明客观事物与音乐艺术的联系要以主体

^⑥ 引自《西方音乐文化》，蔡良玉著，人民音乐出版社，1999年版，第198页

^⑦ 引自《罗伯特·舒曼》，[德]巴巴拉·迈尔著，杜新华译，人民音乐出版社，2004年版，第83页

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕